

SYLVIE MARCHAND

AZMARI
LE POÈTE CHRONIQUEUR

Géopoïétique de la migration

Cette oeuvre numérique chante la rencontre des différences fondatrices.

« AZMARI », PROLOGUE.

« Tu parles Tigrinya, Tigre, Arabe et Amharique. Tu écris l'alphabet Gééz. Je parle anglais, allemand, espagnol, j'ai appris le latin et le bambara. J'utilise l'alphabet latin. N'ayant aucune langue commune, nous naviguons l'un vers l'autre guidés par l'intonation de nos voix, l'échange d'images, et le partage de logiciels de traduction. »

En Erythrée et en Ethiopie, le mot Azmari¹ dérive de la racine Ge'ez «zāmārā», qui signifie louer Dieu, ou «azāmārā» proclamer solennellement, lancer un appel, témoigner. Cette définition ancre les poètes Azmari dans un rôle politique impliqué dans la société civile.

En Décembre 2017 Weldihiwet Mahari, chanteur tigrinya détenteur de la tradition Azmari, survivant d'une longue odyssée de souffrances, est « transféré » de la Porte de la Chapelle au Centre d'Accueil de Ruffec. Soudain je découvre une voix magnifique, des chants, la littérature orale de la corne de l'Afrique, l'expression d'une spiritualité et les musiques de l'ancienne Abyssinie. Weldihiwet compose ses musiques, écrit ses chansons. Il nourrit le corpus traditionnel d'histoires contemporaines narrant la fuite de sa communauté en exil. Anxieuse de voir cet artiste recouvrer la totalité de son art, je pars en quête d'une KRAR, la lyre ancestrale qui sera fabriquée par de jeunes ébénistes de la Maison du Patrimoine de Tusson². Aujourd'hui, ce jeune poète Azmari est bien implanté dans la communauté érythréenne nantaise. Le son de sa lyre électronique rassemble les siens autour de leur tradition orale .

Je remercie chaleureusement Weldihiwet Mahari de m'avoir menée à la découverte de la culture Habesha³, fertile source de ce travail artistique. Et je remercie tous les amis qui, sur le chemin des diasporas, viennent nous offrir les joyaux de leurs cultures.

1-BOLEY, Anne. <https://journals.openedition.org/etudesafricaines/4835> p. 815

2-Maison du Patrimoine, Club Marpen, Tusson (Charente)

3-HABESHA : Terme désignant les Erythréens et les Ethiopiens
AbeshaSoonToB, URBAN DICTIONARY, [Abesha ou Habesha]
<https://www.urbandictionary.com/define.php?term=abesha>

LE POÏËN : DIRE ET AGIR

Les ateliers de création en présentiel et/ou en ligne (à distance).

AZMARI se fait, se parle et s'écrit avec des personnes exilées à Bordeaux, Angoulême, Ruffec, Confolens, Nantes, St Nazaire et les habitants de ces villes (liste ouverte, non exhaustive) réunis à chaque étape du processus de création :

- en présentiel dans les structures ci-dessous citées,
- et/ou en ligne, de préférence via le canal de Video Chat Public que nous avons ouvert : <https://whereby.com/azmari>

Ces ateliers de création artistiques permettent aux nouveaux arrivants de pratiquer le français, d'apprendre les codes culturels nécessaires à leur vie quotidienne, et tentent d'atténuer la souffrance de l'exil.

Ce processus de création met en lien des demandeurs d'asile avec des artistes ayant obtenu le statut de Réfugié, et cherche à libérer les jeunes arrivants des stigmates de la représentation excluante du 'migrant'.

Nous travaillons quotidiennement avec des jeunes issus d'une trentaine d'éthnies, venus des pays de la Corne de l'Afrique, d'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, du Moyen Orient, d'Asie : Tigrinya, Tigré, Saho d'Erythrée, Afar d'Ethiopie, Faur, Nuer, Dinka du Soudan, des Somalis, des Bambaras, Djoulas, Peuls, du Mali. Des Soninkés de Mauritanie, Soussous de Guinée, des Bangalas, Nyangas du Congo, Touaregs de Libye, des Tibétins, des Syriens, des Dari, Pachtouns, venus d'Afghanistan. Ils nous offrent des matières sonores, chorégraphiques, plastiques, ethnographiques, linguistiques, uniques. Une expérience artistique totale, inédite.

Aux épreuves tragiques qu'ils ont dû surpasser pour arriver en Europe, s'ajoutent les tourments de l'exil. La douleur omniprésente au fond de leurs yeux me touche de son indicible profondeur.

Mais pourtant, ils nous amènent la joie. Avec eux c'est toujours la vie qui vient, qui bondit, qui traverse, qui appelle, ce n'est jamais la mort. Je pense avec Patrick Chamoiseau qu'il faut conter, qu'il faut chanter, qu'il faut danser, « fréquenter les feux de la couleur, les opéras de la lumière, faire musique, écrire dans des langages inouïs, voir et faire voir, répéter, répéter, et répéter encore, en espérant chaque fois les fulgurances imprédictibles de la beauté »¹.

Sur le territoire, AZMARI fédère une dynamique d'échanges entre les acteurs des structures culturelles locales publiques (Théâtre de la Canopée, Cinéma Family) ou privées (Abrègement), Centres d'Art (P 9 St Nazaire, La Métive, Captures), socio-culturelles (LIGUE de l'enseignement, FR-MJC Poitou-Charentes, Chrysalide Ruffec), Associations citoyennes (Du Livre à la Scène, Accueil Ruffec Migrants), Associations caritatives (Baobab, Emmaus, Audacia), Institutions d'enseignement supérieur (EESI) et de Recherche Universitaire (CNRS, Migrinter), que viennent rejoindre le Boisbuchet et la Cité de la BD d'Angoulême... Etc.

¹ CHAMOISEAU Patrick. Frères Migrants. Seuil, 2017

ACCUEILLIR, RECUEILLIR : LES TEXTES

Ils arrivent d'Afrique, d'Asie ou du Proche-Orient, désorientés.
Parmi eux, des artistes. Condamnés là-bas, racialisés ici.

Parce qu'il est crucial de leur donner la parole. Parce qu'il est vital de les écouter, le projet AZMARI réunira un corpus évolutif de textes, sons, images, disponibles en ligne et sous forme de livre.

LES TEXTES

Après trois années de créations au fil de 'Hospitalité en ActionS» (cf Annexe 1), je me trouve face à une masse de documents textuels divers: «calligraphigraphismes», pages de cahiers d'écriture, notes griffonnées éparées, carnets de brouillon, dans toutes les langues.

Auquels s'ajoute la riche matière que recèlent les paroles-textes émis en réseau sociaux : textos, courriels, et même quelques 'Stories' de Facebook.

C'est donc le concept de «recueil», du latin *recolligere* «rassembler, réunir» qui, de fait, dirige, depuis sa création, l'organisation du processus de travail, qui prolongera la forme de diffusion.

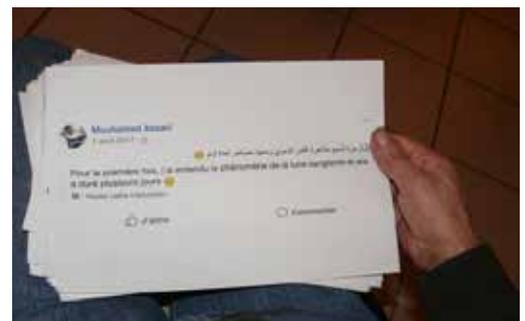
Album de voyage, réserve de beauté, récolte fertile, les matériaux textes, images, sont « accueillis » au fil du projet ; il en résultera un «recueil» au sens de forme colligée. Un recueil-mémoire de nos rencontres en perpétuelle réinvention, dont le corpus augmente au fil du temps, archivant mais surtout stimulant la créativité.

Azmari est conçu comme l'« Atlas Mnémosyne » d'Aby Warburg¹, organisé en pages-séquences, tableaux, assemblage de micro-récits, que viendront rejoindre photos et vidéogrammes recueillis lors des ateliers de création.

Le lecteur dérivera au gré des pages-écran sans logique chronologique, partant à la libre rencontre des destins qui l'interpellent, en quête d'une connaissance panoramique des récits du monde entier.

L'une des étapes cruciales du travail consistera à chercher la forme d'édition (du livre / des pages écrans) qui correspondra le mieux à l'essence des rencontres.

Azmari active une dynamique poïétique qui, sans traduction, cherche à ouvrir un nouvel espace littéraire et visuel de la mondialité.

1. WARBURG Aby. Par Georges DIDI-HUBERMAN. Atlas ou le gai savoir inquiet. L'œil de l'histoire, 3. Ed de Minuit, 2011

LE POTENTIEL LOGICIEL ET TRANSMÉDIA DU SMARTPHONE

Le Smartphone, vecteur de création artistique.

L' espace public hybride et partagé comme lieu de l'art.

Comme un plaidoyer pour la cause des réfugiés, pour l'inclusion face au racisme, et comme un moyen d'éclairer un pan essentiel de notre Histoire contemporaine, le dispositif numérique et poétique AZMARI tentera de montrer combien la présence de «l'étranger qui vient»¹ est une chance pour toutes et tous.

Depuis Novembre 2017, entre les Gilets Jaunes, la lutte pour les droits sociaux et le COVID-19, c'est tout le tissu d'un pays qui se déchire, tandis que l'exclusion des demandeurs d'asile bloqués aux portes de l'Europe² et les dispositifs de surveillance numérique intrusifs menacent les Droits Humains.

Traqués aux frontières où leurs empreintes numérisées sont listées en bases de données internationales, pour les exilés le smartphone est bien plus qu'un téléphone.

A la fois source, réceptacle, outil et vecteur d'infos, le smartphone est le support avec lequel les personnes modèlent leur parcours migratoire, contournent les écueils, puis se reconstruisent tout en conservant un lien avec leurs racines culturelles.

Déjouant les GAFAM, ils échangent par différents liens / sites / plateformes / VPN (réseaux privés virtuels) mondiaux parallèles. Pour eux le smartphone est vital, un moyen d'exister socialement, et parfois d'échapper aux traquenards du contrôle. Leur quotidien est rythmé par les appels visio et les échanges d'images et de sons. Ils en usent, en maîtrisent les codes et les fonctions allant même jusqu'à les « torturer ».

Ils nous filment, se mettent en scène, nous photographient et se «selfient».

Le développement artistique d'AZMARI considère le potentiel logiciel du smartphone à l'écart de la valorisation commerciale, et tente de stimuler la création de textes multilingues, photos et vidéogrammes créés dans le merveilleux mouvement des cultures les unes vers les autres activées par ce média, via ce média.

Par la mise en lumière de leur apport littéraire, photographique et musical, AZMARI révèle le génie créateur de ceux qui arrivent à notre porte, la richesse de leurs cultures, et la merveilleuse polyphonie de leurs langues et alphabets.

Poème de Shimendi Gide, chanteur Tigrinya

1 . AGIER, Michel. L'étranger qui vient. Repenser l'Hospitalité. Seuil, 2018
2 . BERNARD, Philippe. Le MONDE. Les frontières, faux remède face au coronavirus (10Avril 2020) https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/10/les-frontieres-faux-remede-au-covid-19_6036200_3210.htm

CGEOMAP

LOGICIEL DE CONTENUS GÉOLOCALISÉS POUR LA CRÉATION ARTISTIQUE DE COMMUNS. QUESTIONS DE REPRÉSENTATION DE LA PERSONNE ET DU GROUPE DANS LA RELATION A DISTANCE ('visios')

L'oeuvre numérique AZMARI met en place un processus de création participatif, facilite la création en réseau et la création de réseaux.

Réalisé sous CGeomap, logiciel éditeur de contenus géolocalisés conçu par Fred Adam¹ avec Jacques Bigot², artistes développeurs, AZMARI pourra :

- 1- Recueillir un corpus évolutif de textes, sons, images.
- 2- Implanter des parcours sonores dans le territoire pour écouter la voix des poètes en marchant.
- 3- Calligraphier la terre, dessinant le réseau d'énergies, de désirs, de compétences, d'intelligences qui nous unit au-delà des frontières.

Création audiovisuelle géolocalisée (locative media) et web app universelle, AZMARI sera accessible depuis tous les smartphones et tablettes iPhone ou Android, depuis le navigateur web, libre, et à l'écart de l'Android market et de l'App Store.

Adresse du site Internet (à venir) pour l'accès au projet :

<https://cgeomap.eu/azmari>

POUR CONSERVER LA FORCE DU RITUEL

L'une des étapes de recherche cruciale de AZMARI considère la représentation des personnes et des groupes lors des échanges et des dialogues à distance : questionnant la mise en scène, le vocabulaire cinématographie et la spatialisation 'multi-écrans' nous expérimenterons les manières d'incarner l'humain et la dynamique du groupe lors des liaisons à distance.

Création de textes à distance, partage entre Villefagnan et Valencia, Espagne, dans le cadre du dispositif «Eté apprenant» 2 Août 2020.

1. Fred ADAM. Auteur, développeur <https://cgeomap.eu/fred/?author=2>

2. Jacques BIGOT, informaticien, Cité de la Villette, artiste développeur Gigacircus.

ECOUTER LA POÉSIE DU MONDE en parcourant le territoire à pied.

Une fois CGeomap téléchargé, vous pouvez entamer à pied une écoute des textes recueillis au cours d'une balade sonore multilingue : poèmes, chansons, récits, témoignages.

La tactilité de votre peau effleurant l'écran fait naître la voix des narrateurs, onde sonore de l'oralité qui vous conduit vers l'autre. Vous reproduisez alors le geste qui, depuis la naissance des smartphones, relie les exilés aux parents qu'ils ont dû quitter.

Laissez vos doigts errer sur l'écran et promenez-vous dans le pays d'origine du narrateur :

En caressant l'écran de votre téléphone ou de votre tablette, vous verrez le texte d'un poème écrit dans son alphabet d'origine, vous entendrez le chant de cet AZMARI, la voix de ce griot, la langue de ce poète. Et les images de leur pays défileront sous vos yeux.

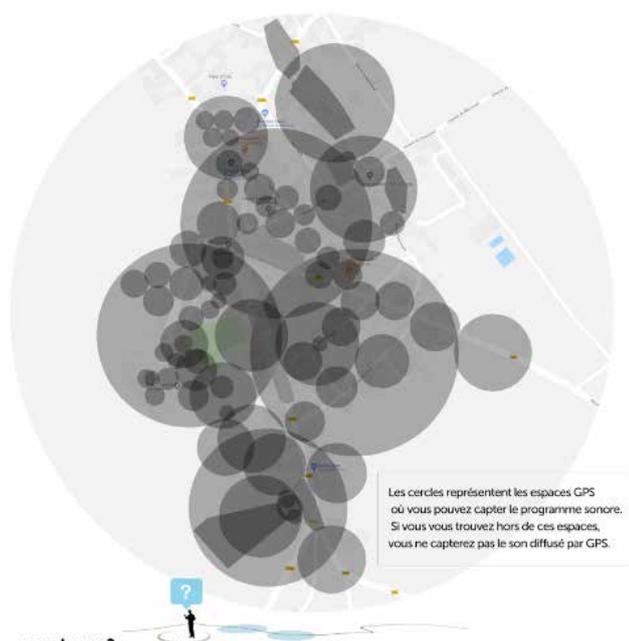
Reproductible, ce parcours sonore pourra s'implanter dans tous les lieux qui voudront bien l'accueillir.

Texte de Qurban Ali, artiste Afghan, 2020.

Interface : parcours sonore Maison du Patrimoine, Tusson sous Locosonic.

OCCUPY ! LES PAYS OÙ LA PAROLE EST INTERDITE

ERYTHRÉE, un peuple en exil.

Erythrée, du grec ἐρυθρός, erythros en latin, signifie ROUGE.

C'est le nom d'un pays qui perd son sang, hémorragie d'une jeunesse qui nous arrive de la Mer Rouge d'où son nom.

Leurs pas sont une force venue de loin.

Leur désir de vivre sort des vagues.

AZMARI chante la vitalité des migrations, invente les cartes d'un monde plus humain.

Le tragique destin des demandeurs d'asile, et en particulier celui des Erythréens, est aujourd'hui trop méconnu dans les écoles, ignoré par la majorité des Français.

Erythrée, « la Corée du Nord de l'Afrique », s'est transformée en 1993 en l'un des régimes les plus répressifs de la planète. Les enfants de ce peuple en otage fuient la dictature d'un pays transformé en camp de travail forcé. Un pays dont le quotidien est fait de rafles, de torture, d'effroi. Un bagne.¹

« OCCUPER » les pays où la parole des artistes est interdite : Menant une lutte symbolique de résistance, sur la carte des dictatures nous géo-localiserons les textes interdits aux points GPS choisis par leurs auteurs/autrices.

Ainsi symboliquement, les artistes censurés reconquerront-ils l'espace d'expression qui leur est refusé.

Et peut être, raccommodant ainsi avec eux des liens entre ici et là-bas, infléchirons-nous l'injustice et les souffrances de l'exil.

1 .VINCENT, Léonard. Les Erythréens, Fuir ou Mourir. Rivages, 2012.

FORMES INCLUSIVES de DIFFUSION / INFUSION

AZMARI un rite, à partager.

A l'expérience du PARCOURS SONORE que propose cette oeuvre, s'ajoutent :

- Une forme événementielle (performances, concerts, lectures en 'live') sur un itinéraire de lieux partenaires désireux de reproduire l'action.
- Une exposition itinérante des travaux dans les sites partenaires.
- Un livre publié par MARSÀ Publications 1.
- Une version PDF imprimable, offerte en téléchargement depuis la web app.

Recueil « géopoïétique »² numérique, AZMARI viendra transmettre, valoriser et augmenter «Hospitalité en Action»³ l'indispensable sédiment de l'oeuvre 'AZMARI', processus de création multilingue respectueux des Droits Culturels, constellation d'artistes, écho des polyrythmies du Tout-monde⁴.

Depuis trois ans autour d'Hospitalité en Actions (voir Annexe 1) j'ai pu fédérer plus d'une quarantaine d'artistes oeuvrant à un ensemble d'ateliers de création et un programme de conférences, spectacles et expositions qui mettent en dialogue habitants, lycéens, chercheurs, artistes (15 à 20 pers x 4 jrs, mensuel) dont la moitié sont des personnes réfugiées, sans papier, ou demandeuses d'asile.

Un Festival réunissant des artistes de tous horizons invite chaque année le public à venir découvrir les oeuvres créées au sein des ateliers dont certaines seront publiées dans AZMARI (environ 450 pers. touchées).

Au cours de ces trois ans, cette action, cet acte, cet engagement de chaque minute, s'est greffé solidement au tissu de notre territoire.

Cet ouvrage multilingue augmenté, sera une ressource pour les ethnologues, écrivains, artistes et toute personne curieuse de dériver dans nos cultures en transformation, poétique planétaire capable de transcender les frontières ouvertes à un nouvel espace littéraire et culturel mondial.

1. MARSÀ PUBLICATIONS, REVUE-A, Rilhac Rancon 87570, Dirigé par Marie VIROLL

2. GEOPOËTIQUE est un concept introduit par le poète Kenneth White <http://www.kennethwhite.org/accueil/>

3. HOSPITALITÉ EN ACTION <https://www.gigacircus.net/fr/creations/>

4. MONDIALITÉ: Edouard GLISSANT. Traité du Tout-Monde, NRF, Gallimard, 1997.

HOSPITALITÉ en ACTIONS

est une oeuvre artistique contributive
l'énergie motrice d'un processus de rencontres nécessaires.

Lorsqu'en 2008 je partais à pied avec Lionel Camburet pour huit mois à travers les déserts de Sonora et d'Arizona aux côtés de migrants mexicains pour créer 'Amexica Skin'¹ dans le mouvement de mon oeuvre anthropo-artistique et nomade, j'amorçais 'Hospitalité en ActionS' sans savoir que l'Histoire me l'offrirait quelques années plus tard.

Puis en 2016 pour un autre projet je séjournai à la Jungle de Calais, juste avant le démantèlement de la zone Sud. Et quelques mois plus tard un Centre d'Accueil et d'Orientation s'ouvrait dans l'ancienne EHPAD de Ruffec :

Soixante dix garçons d'une vingtaine d'années venaient remplacer soixante dix personnes âgées.

« Je suis ravie. Curieuse d'eux, subjuguée par la richesse de leurs langues, de leurs cultures. Ils arrivent d'Afrique, d'Asie ou du Proche-Orient désorientés. Avec un courage surhumain ils tentent d'appriivoiser l'Europe, cette nouvelle terre qui les accueille si mal pourtant. »

En Mars 2017 je lance avec Lionel «Hospitalité en ActionS», un élan de création multiforme multilingue, écho des polyrythmies de la mondialité ; je mélange les artistes de mes constellations, et nous créons ensemble des partitions sonores, des textes, des vidéos, des performances. Nous faisons virevolter les images d'une humanité réaffirmée, bienveillante.

Situées en milieu rural, la plupart de nos actions artistiques se nichent dans la nature, nous marchons, nous traversons l'infini de l'univers qui recèle le mystère du vivant dont nous sommes une particule.

Un bon nombre de photographies présentées dans le recueil AZMARI ont été saisies lors de ces dérives, elles sont notre miroir.

Aujourd'hui je vis et je crée au coeur d'une constellation augmentée d'artistes exilés arrivés en France par les voies les plus difficiles. Ils atterrissent dans les CADA, CAO, HUDA, après avoir, pour la plupart, croupi pendant des mois, parfois des années, dans les 'camps', jungles, gymnases insalubres et autre bidonville.

Nous parvenons à transformer l'ombre en lumière, chacun est la source de l'autre, l'élan qui le propulse hors de l'invisibilité.

¹ .AMEXICA SKIN : GIGACIRCUS. https://gigacircus.net/fr/creations/amexica_skin/

Télécharger : MARCHAND Sylvie. Amexica skin [un dispositif numérique immersif, au cœur de la frontière mexicano- américaine] RIEM, 2018. < <file:///Users/PC/Downloads/Dialnet-AmexicaSkin-7075847.pdf> > (Juin 2018)

- ANNEXE 2 -
CONSTELLATION D'ARTISTES

« Si tout était figé et immobile, il n'y aurait plus de vie sur Terre depuis longtemps déjà ! »

Mohamed Nour Wana, poète Soudanais,
Weldihiwet Mahari, musicien Azmari d'Erythrée,
Lelio Moehr, photographe et videaste Franco-suisse,
Mohamed Abakar, Dessinateur du Darfour,
Diana de la Riva, autrice Mexicaine,
Ali Mohammadi, Couturier, plasticien Afgan,
Souleiman de Bambeto Diallo, Photographe Peul,
Mohamed Ansari, Auteur Touareg,
Zagros Merkhian, Performer Iranien,
Ratiba Mokri, Plasticienne Ecrivaine Française d'origine algérienne,
Till Roeskens, Videaste performer Allemand,
Kangrong He, Videaste Chinoise,
Mamadou Barry, Raper Soussou de Guinée,
Mohamed Tamsir Camara, Raper Soussou de Guinée,
Alseny Camara, chanteur Guinéen,
Yacine Synapsas, Musicien-electro, Algérie,
Paul Ralu, Artiste sonore, Lille, France,
Wilfried Dainsbayonne, Plasticien, Lille, France,
El Cisko Jack, Percussionniste Brésilien, Angoulême, France,
Nicolas Mayeux, Radiophoniste, Angoulême, France,
Marion Gusto, Ecrivaine, Plasticienne, Strasbourg, France,
Ines Mecellem, Chanteuse française d'origine algérienne,
Camel Arioui, Guitariste chanteur algérien,
Adam Diané, journaliste poète Guinéen.
Fred Urto, Graphiste.

* Hospitalité en Actions est un processus de création né de l'aventure extraordinaire qu'il nous est donné à tous de vivre aujourd'hui, d'un monde qui pour la première fois réellement et de manière foudroyante, immédiate, se conçoit comme un monde à la fois multiple et unique.

Ne serait-ce pas là « le Tout-monde » défini par Édouard Glissant ?

CALENDRIER

Mise en tension permanente d'un réseau éternel ¹

1.OCTOBRE - DÉCEMBRE 2020 :

EXPÉRIMENTATION du PROTOCOLE de CREATION

en présentiel et/ou à distance.

Recherche et tests logiciels de la Web app

parallèlement aux Ateliers de création transdisciplinaires itinérants

Création de nouveaux contenus (textes, graphismes, son, musiques etc.)

Recherche sur la représentation de la personne et des groupes dans la relation de liaison à distance

2.JANVIER - NOVEMBRE 2021 :

PRODUCTION

à distance et/ou en présentiel

Recherche formelle de l'édition (du livre / des pages écrans) qui correspondra le mieux à l'essence des rencontres.

Création de nouveaux contenus (textes, graphismes, son, musiques etc.)

Sélection et organisation en bases de données des contenus

Transmission du protocole à de nouveaux partenaires (culturels, sociaux)

Appel et intégration de nouveaux acteurs capables de reproduire le projet.

4.NOVEMBRE 2021 - AOUT 2022 :

POST PRODUCTION ET FINALISATION

Création d'une première version prototype de la CARTE & de la WEB APP CGeomap
(site web qui se présente comme une appli pour smartphone et tablettes)

EXPÉRIMENTATION du PARCOURS SONORE

MAQUETTAGE suivi de l'EDITION de la version 'papier' du recueil.

EXPÉRIMENTATION PUBLIQUE de CGeomap

FINALISATION

5. JUIN 2022 : MEDIATISATION

Multiplication des formes de diffusion, partage

Via Parcours sonore / Événementiel / Exposition/ Publication d'un livre.

1 .FILLIOU Robert. Eternal Network, Poème de Robert Filliou & Georges Brecht. La Cédille qui sourit, 1967